

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

« 30 » мая 2022 г.

Композиция

Программа учебной дисциплины

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма
« 12 » апреля 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 12 » апреля 2022 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 17 » мая 2022 г. , протокол № 10

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 17 » мая 2022 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 30 » мая 2022 г. , протокол № 13

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Копеева Галина Валентиновна, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ВГСПУ,
Рамзаева Екатерина Николаевна, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Композиция» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 30 мая 2022 г., протокол № 13).

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов композиционного мышления на основе принципов, законов, методов и средств художественно-образного формообразования, получение навыков создания учебных и творческих художественных композиций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Композиция» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Композиция» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в профессию», «Декоративное искусство», «Дизайн», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Методика обучения (образование по профилю)», «Основы вожатской деятельности», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)», «Основы музейной педагогики», «Основы пластического моделирования», «Основы цветоведения и колористики», «Пропедевтика», прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика», «Учебная (проектно-творческая оформительская) практика», «Учебная (проектно-творческая пленэр) практика», «Учебная (проектно-технологическая пленэр) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Декоративное искусство», «Дизайн», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Методика обучения (образование по профилю)», «Основы вожатской деятельности», «Педагогика», «Психология», «Рисунок», «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)», «Искусство графики», «Искусство декоративных росписей», «Искусство ручного ковроткачества», «Основы эмальерного искусства», «Пластика малых форм», «Практикум по изобразительному искусству», «Проблемы художественно-педагогических исследований», «Технологии обучения изобразительному искусству», «Эмаль», прохождения практик «Производственная (педагогическая в области изобразительного искусства) практика», «Производственная (педагогическая) практика», «Производственная (проектно-творческая) практика», «Учебная (копийная) практика», «Учебная (проектно-творческая оформительская) практика», «Учебная (проектно-творческая пленэр) практика», «Учебная (проектно-технологическая пленэр) практика», «Учебная (технологическая по педагогике) практика», «Учебная (технологическая по психологии) практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1);
- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2);
- способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- законы композиционного построения;
- средства гармонизации композиции;
- теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений композиции; специфику построения фронтальных композиций графических и живописных работ;

уметь

- грамотно решать задачи организации композиции в художественном творчестве;
- использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) при создании творческих работ;

владеть

- технологией и приемами работы различными художественными материалами;
- анализировать произведения искусства в аспекте композиционных решений.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры						
		1	2	3	4	5	6	7
Аудиторные занятия (всего)	168	28	14	28	28	14	28	28
В том числе:								
Лекции (Л)	–	–	–	–	–	–	–	–
Практические занятия (ПЗ)	–	–	–	–	–	–	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	168	28	14	28	28	14	28	28
Самостоятельная работа	236	40	18	40	40	18	40	40
Контроль	28	4	4	4	4	4	4	4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ	ЗЧ	ЗЧ	ЗЧ	ЗЧ	ЗЧ	ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72	36	72	72	36	72	72
зачётные единицы		12	2	1	2	2	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Художественно-образный язык композиции.	Художественный образ и форма. Стилизация и трансформация форм в композиции. Художественный образ и цвет. Виды цветовых композиций. Типы колорита. Свет в композиции.
2	Фигуративная композиция	Композиционный анализ произведения. Композиция станковой картины. Композиция в графике. Композиция книги. Декоративная, декоративно-монументальная композиция.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Художественно-образный язык композиции.	–	–	84	118	202
2	Фигуративная композиция	–	–	84	118	202

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Ветрова, И.Б. Неформальная композиция: От образа к творчеству: Учеб. пособие для студ. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Дизайн" / И.Б. Ветрова. - М.: Ижица, 2004. - 174с..
2. Голубева О. Л. Основы композиции: Учебник / О.Л. Голубева – 3-е изд.: В. Шевчук, 2008. – 144 с..
3. Иттен И. Искусство формы/ Иоханнес Иттен.-М.: Д. Аронов, 2009. 136с..
4. Иттен, И. Искусство цвета./ Иоханнес Иттен. -М.: Д. Андронов,2004.-260с.
5. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 144 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Устин В. Б. Учебник дизайна. Композиция, методика, практика / В. Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2009. 254с..
2. Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика: учебное пособие [для студентов вузов] / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. - М.: КДУ, 2010. - 154 с. : ил..
3. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости / В.В. Кандинский. – СПб.: Азбу- ка, 2003. – 240 с..
4. Кандинский В.В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. – М.: Архимед, 1992. – 108 с..
5. Кильпе, М.В.Композиция: Учебник-М.: Д. Андронов,2006.-345с..
6. Медведев, А.В. Геометрия Фаворского. Основы композиции на плоскости / А.В. Медведев. - СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2014. - 196 с..
7. Кудин П.А., Ломов Б.Ф., А.А. Митькин А.А. Психология восприятия и искусство плаката / П. А. Кудин, Б. Ф. Ломов, А. А. Митькин. - М. : Плакат, 1987. - 207с..
8. Милова Н.П. Основы композиции: учебное пособие / Н.П. Милова, О.Г. Обертас. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. – 92 с..
9. Панксенов. Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учебное пособие для вузов. / Г. И. Панксенов. - М. : Академия, 2007. - 143 с..
10. Смирнова, М. А. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107> Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка [Электронный ресурс] : метод.пособие / М. А. Смирнова. - Екатеринбург :Архитектон, 2010. - 156 с.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: <http://www.gumfak.ru>.

3. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области – http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Пакет офисных приложений (просмотр слайд-шоу).
2. Программные среды для разработки электронных учебных материалов (например, пакет MS Office, в т.ч. программа Power Point).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Композиция» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети; комплексом наглядных пособий, обеспечивающих реализацию демонстрационных опытов и тематических иллюстраций, определенных программой учебной дисциплины.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Композиция» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Композиция» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.